La novela y el cuento hispanoamericanos en la segunda mitad del s. XX

Texto: © Carlos Navarrete Navarro

La renovación de la novela hispanoamericana del medio siglo

A partir de los años 40 la narrativa hispanoamericana se renueva y enriquece de forma inusitada. Se asimilan los procedimientos técnicos de los grandes novelistas europeos y se deja notar la influencia de las Vanguardias, sobre todo del Superrealismo. En cuanto al contenido, tres son las corrientes que aparecen en esta renovación:

a) **Narrativa metafísica**. Englobamos con esta denominación a dos autores: **Jorge Luis Borges** y **José Lezama Lima**. El primero es impulsor de las vanguardias en Argentina y partícipe de la vanguardia ultraísta en España. No es autor de novelas, sino de relatos breves donde son constantes la presencia de mitos clásicos, uso de símbolos, gusto por las paradojas y los juegos intelectuales: *Historia universal de la infamia*, *El Aleph*, *El informe de Brodie*, *El libro de arena*. Esta concepción mágica e irracional del mundo supone la negación de la Historia, siempre pintada con un tono irónico. José Lezama Lima alcanzó gran notoriedad con la publicación de *Paradiso*, en donde con un lenguaje tremendamente barroco, expone de forma compleja y a veces hermética la vida de su protagonista. La continuación de esta obra es *Oppiano Licario*.

b) **Narrativa existencial.** Las preocupaciones existenciales propias de la cultura occidental del siglo XX tienen una importante repercusión en la literatura hispanoamericana. Dos son los autores principales en este género: **Juan Carlos Onetti** y **Ernesto Sábato**. El primero tiene una concepción pesimista de la existencia que muestra con una depurada técnica en obras como *El pozo*, *La vida breve*, *Los adioses*, *Juntacadáveres* o *Cuando ya no importe*. Sábato trata como temas centrales desde el impacto del pensamiento científico en la existencia del hombre contemporáneo, la preocupación por las injusticias sociales y la perspectiva posterior existencialista e influida por el psicoanálisis. Sus obras centrales son *El túnel*, *Sobre héroes y tumbas* y *Ababdón el exterminador*.

c) **Realismo mágico.** Obtiene esta calificación aquellas novelas donde se rompe con el realismo tradicional, mediante la aparición de elementos míticos, legendarios, mágicos y fantásticos, pero con elementos verosímiles en el argumento. En estas novelas América se identifica con una

realidad mágica, maravillosa frente a la agotada realidad europea. Son decisivos los mitos americanos en estas obras como parte de esa realidad. Sus principales representantes son: **Miguel Ángel Asturias**, claro ejemplo de convivencia de la América maravillosa, la denuncia social y las formas vanguardistas (*Leyendas de Guatemala*). Escribe uno de los principales ejemplos de la novela de dictador, *El Señor Presidente*. Obras de denuncia social son *Hombres de maíz* y *Triología bananera*. **Alejo Carpentier** muestra su interés por las técnicas vanguardistas, los ritos primitivos populares y la intención social. (*Los pasos perdidos*, *El siglo de las luces*) También trata la novela de dictador (*El recurso del método*) y algunas novelas cortas y cuentos. **Julio Cortázar** hace un lúcido y más objetivo análisis de lo americano para alcanzar mayor proyección universal. Relata minuciosa y objetivamente lo fantástico y anómalo. La irracionalidad forma parte de lo cotidiano y la exploración de lo absurdo lleva al conocimiento de ciertos aspectos de la realidad. (*Bestiario*, *Todos los fuegos el fuego*, *Rayuela*, *Libro de Manuel*, *Un tal Lucas*) **Augusto Roa Bastos** muestra el Paraguay y la cultura guaraní como bases para la meditación de tipo social, político, éstético y metafísico (*Hijo del hombre*). Trata también la novela de dictador (*Yo, el Supremo*). **Juan Rulfo** es la culminación de la novela de la Revolución mexicana y una de las grandes figuras de la literatura hispanoamericana del siglo XX. En *El llanto en llamas* presenta un mundo cerrado, hostil, habitado por personajes agobiados por el sentimiento de culpa en un paisaje que es siempre el mismo. Trata pues el dolor, la soledad, la incomunicación...Pero su obra maestra es *Pedro Páramo*. En ella se muestra una ciudad, Comala, real y al mismo tiempo simbólica; es un lugar histórico donde reina la violencia y el despotismo de Pedro Páramo, un mundo de pesadillas, real e irreal al mismo tiempo y un purgatorio de culpas. En ella los personajes sólo tienen un posible final: la muerte y la destrucción.

La novela hispanoamericana desde 1960

A mediados de los 60 comenzó el gran éxito editorial de la novela hispanoamericana. Con obras de Cortázar, Alejo Carpentier o Sábato ,entre otros, y sobre todo con la aparición de novelistas que asimilan perfectamente la novela universal que se ha producido durante el siglo XX como las de Kafka, Joyce o Proust. Tres son los grandes protagonistas de esta nueva novela:

Gabriel García Márquez. Comienza escribiendo relatos breves donde ya se advierten algunas características que definirán su obra posterior: gran capacidad narrativa, mezcla de lo real e imaginario, mitos clásicos o aspectos de su Colombia natal. *La hojarasca* ya se desarrolla en Macondo lugar imaginario en el que se da lo mítico y lo histórico. Otros relatos de este tipo son *El Coronel no tiene quien le escriba* o *Los funerales de la Mamá Grande*. Ambiente, personajes, temas y técnicas de estos primeros libros confluyen en su primera gran novela: *Cien años de soledad*. Ésta se desarrolla también en Macondo y plantea dos temas obsesivos: el tiempo y la soledad. También se muestra en esta obra una de las técnicas narrativas de este autor: la metamorfosis de un objeto común en algo extraordinario. Asunto central de la obra es el poder del lenguaje, reflejado en el capítulo donde los habitantes de Macondo sufren una extraña enfermedad que les hace olvidar los nombres de seres y objetos. Otras novelas importantes de García Márquez son *El Otoño del Patriarca*, novela ésta de dictador, *Crónica de una muerte anunciada* o *El amor en los tiempos del cólera*.

Carlos Fuentes. El tema central y reiterado de sus obras es la novela de Revolución mexicana. Claro ejemplo es *La región más transparente*. En 1962 publica *La muerte de Artemio Cruz*, que abre nuevos caminos temáticos y técnicos. Sus novelas posteriores tratan con técnica renovada la exploración crítica de la realidad y la búsqueda de explicaciones en los mitos americanos: *La cabeza de la hidra*, *Cristóbal nonato*, *Los años con Laura Díaz*...

Mario Vargas Llosa. Su primera gran novela es _La ciudad y los perros_ donde se satiriza el mundo cerrado y violento de una institución militar. Sus siguientes novelas, _Los cachorros_, _Conversación en la Catedral_, _Pantaleón y las visitadoras_, _La tía Julia y el escribidor_, presentan como características la capacidad de fabulación, virtuosismo narrativo, abundantes elementos autobiográficos y un humor fino. A partir de _La guerra del fin del mundo_ su novela toma un tono antirrevolucionario. También escribe novela de dictador: _La fiesta del chivo_.

